Taller de introducción al cine documental

J. L. Mariño López
14 de mayo de 2013

> No hay reglas en esta joven forma artística, solamente decisiones acerca de dónde trazar la línea y cómo ser consistente con el contrato que establecerás con el público.
>
> *Michael Rabiger*

> «Un buen documental estimula el diálogo acerca de su tema, no de sí mismo.» Éste podría ser el lema de más de un documentalista, pero pasa por alto lo cruciales que son la retórica y la forma a la hora de alcanzar este objetivo. A pesar de un lema semejante, los documentales plantean una amplia gama de cuestiones historiográficas, legales, filosóficas, éticas, políticas y estéticas.
>
> *Bill Nichols*

El cine documental ocupa un destacado lugar en la experiencia cinematográfica actual, emergiendo de un injusto olvido en el que estuvo por mucho tiempo. Ha sido, por una parte, la producción generada durante décadas por documentalistas fuera de la industria fílmica y, por otra, el estudio y divulgación del fenómeno cinematográfico (en especial los estudios culturales, históricos y artísticos), así como las nuevas prácticas fílmicas realizadas por sujetos sociales desde las áreas de la vanguardia artística, la recuperación o construcción de la identidad, los estudios sociales e históricos, los que han puesto en vigencia al cine documental, que en nuestros días y gracias a las nuevas tecnologías abarca expresiones elitistas, comerciales y conservadoras que lindan con el ensayo científico, la denuncia política, el testimonio íntimo, la recuperación de la memoria grupal, el empoderamiento cultural, la propaganda y la especulación formal, entre otras vertientes temáticas y estilísticas.

En este Taller se tratará al cine documental como una institución cinematográfica que reviste su propia forma, estilos, corrientes, escuelas, autores, historia y fundamentos teóricos, mucho de lo cual comparte con la historia del cine y de las llamadas teorías generales del cine. Una actividad muy sensible a su entorno, con una extraordinaria flexibilidad temática y asombrosa capacidad de adaptarse a las más diversas funciones y objetivos, características que le han introducido a nichos masivos de públicos, y cuyo consumo y formas de producción igualmente diversas y flexibles le proporcionan una dinámica de desarrollo incomparable.

> Una de las cosas que es excitante acerca del documental, y creo que siempre lo ha sido pero que recién ahora parece más evidente, es que está muy conectado con otras formas de experimentación por que usualmente no está motivado por las ganancias. La gente está haciendo estos trabajos de manera muy personal, por medio de una forma muy propia, fuerte y apasionada, que se encuentra conectada por razones de identidad o cualquier otra cosa, pero más que nada en maneras de innovar y experimentar a través del trabajo. El documental, y sus formas organizadas y muchas veces predecibles, ha cambiado también, ya no hay una dirección fija, entrevistas o datos noticiosos… ese tipo de trabajo existe, por cierto, pero ahora hay un tipo de trabajo que utiliza el montaje: una conexión con el video arte o alguna otra forma vanguardista, experimental de hacer filmes, que se

encarga de utilizar los mismos enfoques del material 'real' o personal, pero lo aplican a sus propios intereses. Así que he visto más entusiasmo y variación en la formula, lo que es muy interesante. Cada año más gente de diferentes campos disciplinares: antropología, sociología, historia, literatura, historia del arte, estudios legales, todo tipo de campos, crean debates interdisciplinarios que llegan a más y diversas audiencias, porque éstas están siendo atraídas por éste material, que después de todo, es acerca del mundo en el que viven. Así que nunca hay que desestimar aquello que nos atrae del documental: que tiene una relación directa con la vida de las personas.

Michael Vernov

Objetivos generales

• entender al cine documental en sus aspectos de arte, industria, medio, lenguaje, cultura y negocio;
• conocer la importancia del cine documental en la sociedad y su rol en la civilización contemporánea
• entender al cine documental en sus particularidades y similitudes con otras formas fílmicas, como la ficción, la animación y la vanguardia.
• proporcionar bases para la construcción de un método personal de apreciación de cine documental.

Objetivos particulares

• conocer la ubicación del cine documental entre las artes y entre los medios;
• presentar la historia del cine documental en sus rasgos más característicos como son sus estilos, corrientes, su empleo de las tecnologías, su papel en las cinematografías nacionales y en la actual tendencia de la representación de la diversidad y pluralidad cultural
• aproximarse al cine documental desde una visión panorámica de sus diferentes valores: estilísticos, de producción, su lugar en la historia, sus corrientes y géneros, sus elementos artísticos-técnicos, por su producción, etcétera, haciendo énfasis en su relación con sus públicos.
• elaborar y expresar juicios de valor en torno al cine documental; conocer variados puntos de vista; introducción a la problemática de la crítica cinematográfica del cine documental.

Se persigue crear en los participantes en el Taller un fundamento básico de conocimiento de esta expresión fílmica por medio del estudio de textos escritos y audiovisuales, algunos preparados *ex profeso*, y se desarrollará un trabajo de taller en cuanto a la discusión colectiva con base en visionamientos de documentales tanto en aula como en casa, para lo

cual se proporcionan bibliografía y filmografía básicas y se dispondrá de una página web que concentrará materiales diversos y enlaces con sitios vinculados al cine documental.

El Taller consta de 3 unidades.

I. Introducción general. Institución y forma cinematográfica. Características formales y funcionales del cine documental.
Sesiones 1 y 2

II. Desarrollo histórico por épocas, corrientes, autores y obras.
Sesiones 3-10
En esta unidad, a partir de las propuestas históricas de Erik Barnouw, Michael Rabiger, Juan José Díaz Aznarte y Patricia Aufderheid se estudiaran las épocas históricas desde la etapa fundacional hasta la década de 1980, a través de obras representativas y de lecturas relacionadas.

III. Derivaciones recientes del cine documental en la época de las multi-pantallas. Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse.
sesiones 11 y 12
Desde las últimas décadas del siglo pasado, en coincidencia con postulados que hacen una profunda revisión del fenómeno cinematográfico y de la aparición de espectadores más enterados y de las nuevas tecnologías de registro y difusión, el cine documental se convierte en la base formal y en ocasiones filosófica de una miríada de modos de hacer contacto con la realidad y de representarla.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

EDMONDS, ROBERT, JOHN GRIERSON, MERAN BARSAM. *Principios de cine documental*. CUEC. UNAM
AUFDERHEIDE, PATRICIA. *Documentary film. A very short introduction*. Oxford University Press. En línea
BAKER, MAXINE. *Documentary in the digital age.* Focal Press. En línea
GIFREU CASTELLS, ARNAU. "El género documental. aproximación y tipologías. Nichols, Vernov, Rabiger". En línea
VAN CLEEF, ELOY. "La encrucijada de la realidad: tipología y modalidades de representación en el cine de no-ficción. Capítulo I. El documental. Historia y estilo de Erik Barnouw". En línea

VENTURA, NANCY. "La producción documental". En línea

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BARNOUW, ERIC. *El documental: historia y estilos*. GEDISA

DAS, TRISHA. *How to write a documentary script*. UNESCO. En línea

MENDOZA, CARLOS. "*Tlatelolco, las claves de la masacre*. Bitácora de la investigación para un documental". *Estudios cinematográficos* número 24. CUEC. UNAM

NICHOLS, BILL. *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. PAIDÓS comunicación.

RABIGER, MICHAEL. "El documental según Rabiger". *Estudios cinematográficos* número 9. CUEC. UNAM

- - - - - - - - . *Dirección de documentales*. Tercera edición. En línea

WILLIAMS, LINDA. "Espejos sin memoria: la verdad, la historia y el nuevo documental"*. Estudios cinematográficos* número 9. CUEC. UNAM